

工笔花鸟
初级临本

gong bi hua
niao chu ji
lin ben

工笔禽鸟

浙江人民美术出版社

工笔禽鸟

毕 彰 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔禽鸟 / 毕彰编著. - 杭州: 浙江人民美术出版社,
2000.6

工笔花鸟画初级临本
ISBN 7-5340-1108-6

I.工… II.毕… III.鸟类-工笔画: 花鸟画-技
法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000) 第 26625 号

工笔花鸟初级临本
工笔禽鸟

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2000 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

2000 年 11 月第 1 版·第 2 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 2.5

印数: 5,001 - 9,000

ISBN 7-5340-1108-6/J·959

定价:(全套四册) 60.00 元 每册: 15.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

嘴和眼的画法:

画鸟的头部重点是表现嘴和眼。画鸟闭嘴时,应从嘴端顺着会合线画一长笔,接着画上嘴一短笔,次画下嘴一短笔,随即勾出鼻孔,添上鼻毛。如果是张嘴,则会合线就形成了三角形,需分两笔来画。张嘴鸣叫的鸟应当露出舌头,但舌头不可画直,舌尖应向下弯,而舌头的中间应微微有些向上的弯度。鸟嘴的颜色一般较重,宜视其深浅,先染墨底,干后再罩染颜色。

鸟的眼睛一般眼眶用重墨,外留白边,或勾勒白粉,眼珠的颜色要有深浅层次,形成有色圈的感觉。眼珠的外圈可染深,朝中心部位染淡,干后以焦墨点瞳孔,留光部位应该根据鸟的视线方向用白粉画出小圆点,若预先能留出空白位置则效果更佳。

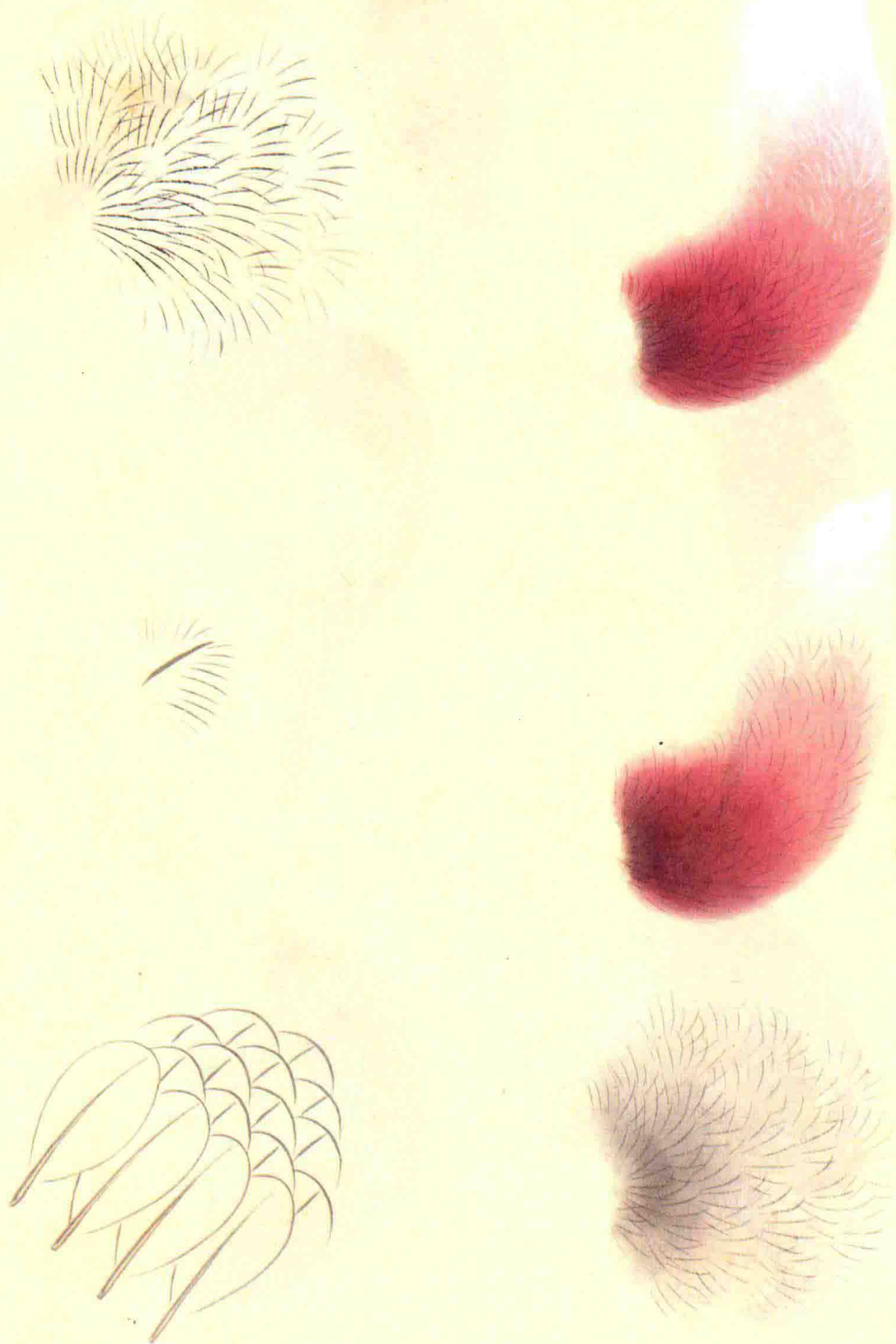
羽毛的工笔画法：

鸟的羽毛是有次序的层层覆盖着的，平时我们所看见的绚丽多彩的羽毛，实际上是片片羽梢的聚合。所以羽梢是表现羽毛的物质基础，是刻画鸟羽的着笔之处。

根据鸟体的大小、羽片的隐显、羽纹的色彩和不同的效果需要，工笔羽毛的画法大致可分为四种：

一、细笔丝羽法：

用狼毫细笔画，墨色视羽色深浅而定，笔画顺起顺收，有节奏地着纸即离。而笔道不可过长，每组似有中心，左右上下略有重叠地依次画去，密处可使形体突出，疏处则便于和不同色的羽毛交接过渡。总之，羽毛要画得使人感到既有组织又蓬松轻柔。细笔丝羽法是鸟羽的最基本的表现技法，可用于画小鸟或羽色无纹饰的鸟体局部。

二、勾勒填色法：

在用浓墨勾勒羽片之后，再用石色在轮廓内平涂，色调夸张、对比强烈，具有浓重的装饰风格，适宜于表现羽色复杂的禽鸟如雄鸡、孔雀等。

三、渲染画羽法：

在淡墨勾勒轮廓后，用积染法将羽片的边缘染重，而向两片羽毛的交接处逐渐染淡；反之，边淡里深亦可，最后用细笔剔羽纹统一罩色。这是一种广泛适用的画羽技法。

四、留光画羽法：

基本技法与渲染画羽法同，不同的是渲染时在勾勒的羽边里先留出一道空白线来。一般羽毛的边缘确系较淡，同时亦可加强羽毛的装饰效果。

鸟脚的画法之一：

鸟脚是鸟体站立时支撑全身的力点。它们的骨节构造和鳞甲的质感和色彩，均需认真地刻画，常用的方法有沥粉析甲法、勾勒法、堆点鳞甲法、铺粉渍色法、白描敷色法、用墨点写法等。其中沥粉析甲法中的沥粉前人常用稠广胶调铅粉，依鳞甲的部位逐粒滴沥成鳞甲片状。因沥粉易落，且装裱时会污染四周，故调白粉不宜过厚。这种技法适宜于表现雉鸡、孔雀等大型禽鸟。

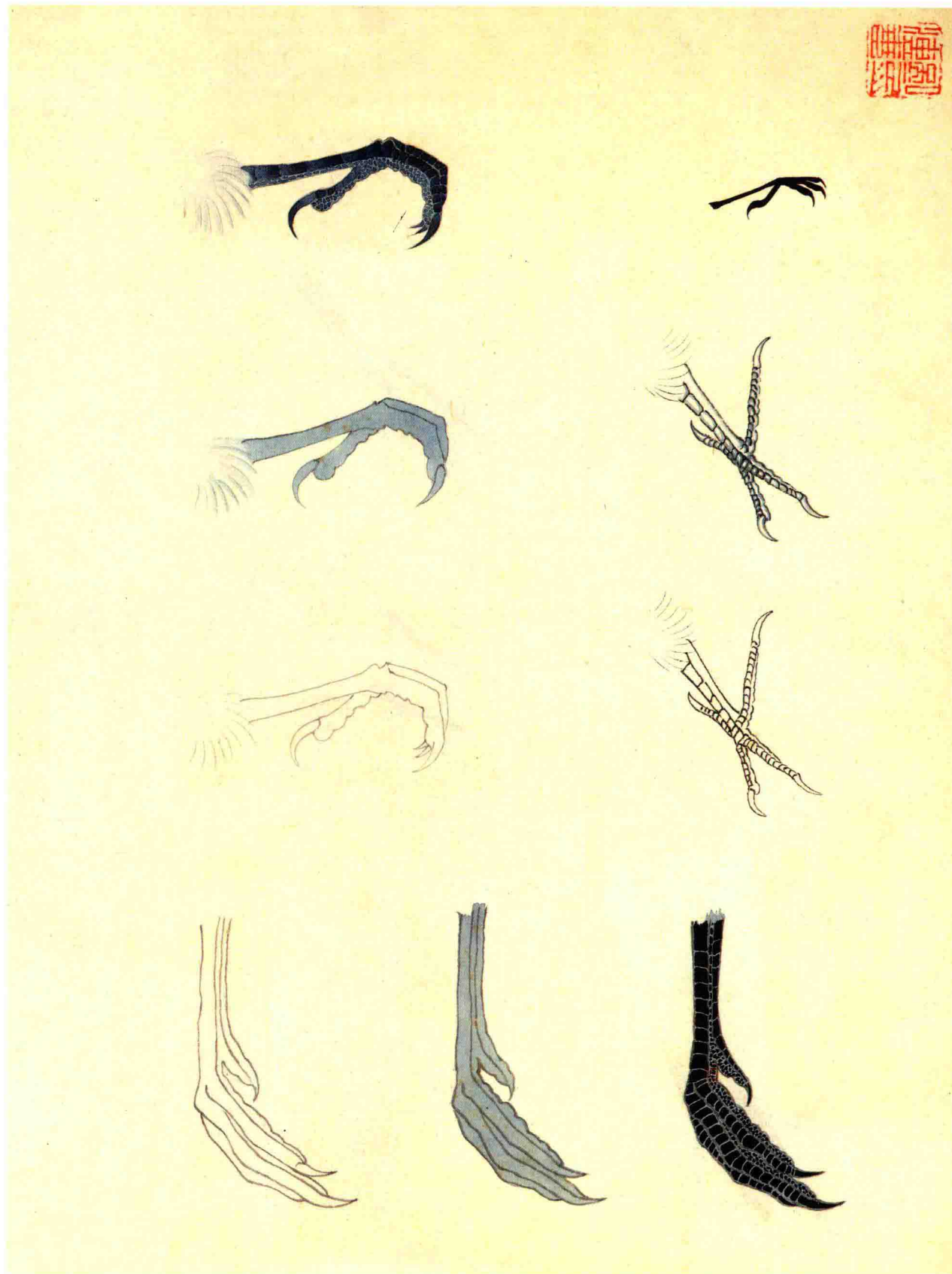

鸟脚的画法之二：

堆点鳞甲法与沥粉析甲法极为相似，所不同的是堆点网状的鳞甲片是用深重的颜色而不用粉质色。此法宜于表现鹤、鹭一类的禽鸟。

在铺粉渍色法中，当上过淡粉色之后，应罩一遍淡矾水，否则下一步作重色分染时会因粉色不固定而被分染带起，造成色彩混浊的弊病。

用墨点写法多施于小鸟，它只按跖蹠和爪的动态，直接以墨画出骨骼结构，干后复勾一次色即可，但也可用颜色直接点写。

白鹭的画法：

表现白色的鸟，可视其形体的大小和羽片的隐显不同，采用不同的表现方法。白鹭的形体虽大，但胸、腹及背部的羽片皆隐，所以第一步宜用白描，以浓墨勾出嘴眼及脚爪，以淡墨勾出两翼的飞羽硬翅及外部轮廓。第二步以赭石调藤黄成赭黄色，微微地染出整体的羽毛层次关系，干后再以细笔在暗部剔丝细毛，以增强羽毛的破感觉，同时把两翼中的破羽也表示出来。第三步用极细润的白粉，从头顶到尾羽按它的虚实阴阳来渲染。用粉要干净滋润，亮处要不板不结，暗处要虚淡自然。第四步以细笔蘸浓粉，以不裹笔为度，剔丝枕部的两枚长翎、背部的蓑羽及全身的细毛。眼球以藤黄略调花青或黄绿色渲染，点睛留光用焦墨，鲜黄的面部裸皮宜先用藤黄打底，再用石黄填罩。腿脚在勾勒染墨之后，用花青调墨统罩。

此法适宜于表现其他小型的白色鸟如白芙蓉、白珍珠鸟等。

葵花鸟的画法：

描绘体型较大而羽片明显的白鸟，如葵花鸟、白鹤、白鹰等，宜采用分片渲染画羽法。先用淡墨勾勒全身的羽片，并注意各部分羽片的交接。再根据鸟的整体明暗转换，分别用淡黄及赭黄渲染每片羽毛的根部，干后从每片羽毛的边缘再向羽根渲染白粉，并注意留出羽边的淡墨线。在用淡黄及淡赭黄剔丝破羽之后，再用白粉通身剔毛，这样羽毛的感觉就真实了。

黄冠羽染藤黄，重点部分略加朱膘，适当渲染薄粉后用藤黄剔丝羽毛，嘴、脚皆勾浓墨，染重墨罩汁绿，眼珠染淡墨后罩汁绿。如用绢纸或薄熟宣则画后在绢纸的反面平涂白粉，可增强白羽的亮度。

太平鸟的画法：

太平鸟是一种全身棕红、尾端有红色或黄色斑点的禽鸟。它竖起的羽冠宛如折扇微启。刻画时先用白描勾勒，嘴眼前后的黑纹、两翅尾部及脚均用墨积染，冠羽及颈背只染淡墨，并定出翅上的白色横纹和尾端的有色部分。然后在头、颈、背、翅等部分罩染赭石，翅羽经积染之后罩花青，用白粉填白色横纹。翅尾的蜡黄色花纹要先用藤黄打底，后填石黄。红色则用曙红打底，平涂朱砂。胸腹染淡紫，干后罩薄粉，近尾处全白，最后用粉紫色转向白色丝毛，背及两翼用赭石丝毛。

鸳鸯的画法：

鸳鸯是一种雌雄异色而雄性色彩异常绚丽的水禽。敷色时尤其要注意艳而不俗、繁而不乱。具体描绘可分四步，今以雄禽为例。

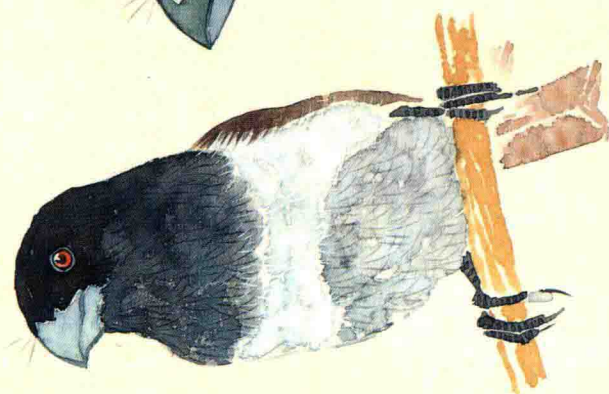
一、除嘴、眼、飞羽及肩部二侧的深色斑纹用重墨外，其余均用淡墨勾勒全身的羽毛。

二、前额及头顶的金属紫绿色、颈部的栗色、自背至尾的绿褐、胸部的紫红色等，一切深暗的羽毛均渲染深浅不同的墨色作底。

三、在染墨的基础上视不同的羽色渲染不同的水色，凡色彩复杂的部分，每次以只渲染一色为宜，干后再染另一色，这样色彩容易准确控制，并保持干净透明的色彩效果。

四、在水色的基础上积染加深或罩染石色，最后用细笔剔羽丝毛作结。如嘴壳染朱磦干后复勾朱磦，前额、头顶染胭脂、近嘴壳部分罩三青，冠羽的羽梢部分则罩染更多的三青。头部的两侧、颊、耳羽及喉部宜染朱磦，靠头顶冠羽部分色淡，干后罩染薄粉，再用朱磦调粉丝毛。颈项的细长羽梢染藤黄，根染朱磦。紫红色的前胸宜在胭脂中略加一点墨色丝毛。两翼的帆羽染朱磦、淡处罩染藤黄，并用朱磦丝细毛。帆羽的外侧部有两组羽片，绿色的是在染汁绿后罩三绿，蓝色的是在染花青之后罩三青，紫胸后的腹部染淡赭，近尾羽的部分染薄粉，最后用白粉丝细毛。

雄鹰的翱翔飞行

芦塘野凫：

花与鸟的组合，可有不同的类型，图中野凫是主体，溪水与蓼草便是陪衬了。野凫与蓼草的造型用线条勾勒，工整细密，而浪花溪水则采用虚实结合的勾染法，使画面显得生动活泼。同时赭墨色的野蓼草与蓝绿色的野凫、溪水，在调和中又有一点对比。所以花鸟的配合，应该是形象、技法和色彩的有机配合，它们之间既有主次对比又要和谐统一。

